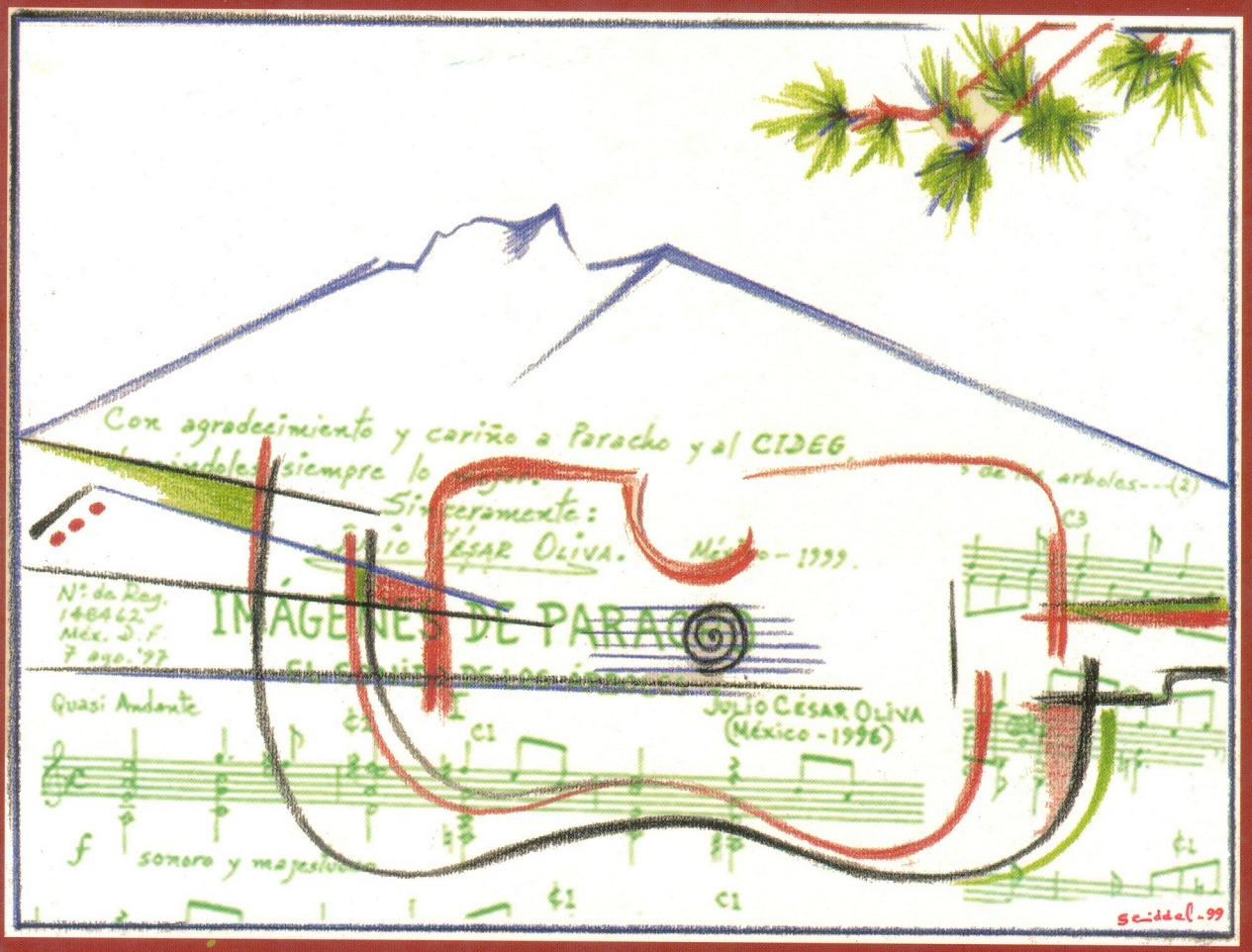
RESONANCIA

Revista del Centro para la Investigación y Desarrollo de la Guitarra

15 pesos

número uno agosto 1999



FESTIVAL DE GUITARRA CIDEG-1999 Concertistas: *Lily Afshar* ♮ *Gerardo Arriaga* *Eduardo Fernández* ♮ *Juan Carlos Laguna* ♮ *Osnel Rodríquez* ♮ *Escuela de Guitarra del CIDEG*

La guitarra en México, una tradición *Enrique Salmerón*

Manuel M. Ponce *Corazón Otero*

Notas *Juan Helguera*

Guitarra y poesía: *Eduardo Langagne, José Luis Romanillos, Antonio Machado, Salvador de Madariaga*

Historiando a Paracho *Eloy Gómez*

Memoria Festival de Guitarra CIDEG-1998 *Argelia Castillo*

CIDEG
CENTRO PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA GUITARRA

Edición de música inédita para guitarra: Pequeña Suite por Ernesto García de León

Directorio

Resonancia
Revista de guitarra del CIDEG

Director
Carlos Monroy Ochoa

Subdirector
Abel García López

Coordinadora editorial
Argelia Castillo Cano

Consejo editorial
Carlos Monroy Ochoa / Abel García López /
Argelia Castillo Cano / Juan Helguera /
Antonio Corona / Antonio López

Colaboradores
Juan Helguera / José Luis Romanillos (España) /
Eduardo Langagne / Corazón Otero / Enrique Salmerón /
Ernesto García de León / Eloy Gómez B. / Argelia Castillo Cano

Diseño gráfico
Ana Luisa Martínez del Campo

Ilustración de portada
Maestro Sciddel

CIDEG, A.C.
Centro para la Investigación y el
Desarrollo de la Guitarra, Asociación Civil

Presidente
Manuel Monroy Gómez

Secretario
Carlos Monroy Ochoa

Tesorero
Judith Ochoa Arriaga

Vocal
José Manuel Monroy

Resonancia es una publicación semestral del Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Guitarra, Asociación Civil (CIDEG, A.C.). Registros en trámite. Precio por ejemplar: $15.00 pesos en México. Suscripción anual: $35.00 pesos en México y $5.00 dólares en el extranjero. Correspondencia, colaboraciones, suscripciones y anuncios: Nicolás Bravo # 1, Paracho, Michoacán, México, C.P. 60250. Tel/Fax: (452) 501-90 y 508-73 PÁGINA WEB: http://www.guitarra.org E-MAIL: carlosmonroy@ulter.net
Los artículos publicados en esta revista son responsabilidad de sus autores. Tiraje: 2 000 ejemplares. Impresión: Papeles e Impresos de Calidad S.A. de C.V. Calzada de la Viga # 1216, Col. Apatlaco, México, D.F., C.P. 09430.

Contenido

Editorial /2/
Carlos Monroy Ochoa / Abel García López

Festival de Guitarra, Paracho /3/
9 al 14 de agosto de 1999
Programa de conciertos:
Osnel Rodríguez
Lily Afshar
Juan Carlos Laguna
Gerardo Arriaga
Eduardo Fernández
Escuela de Guitarra del CIDEG

Programa de concursos, conferencias y clases magistrales

Concurso nacional de constructores de guitarras

Voces /10/
Manuel M. Ponce
Corazón Otero

La guitarra en México, una tradición
Enrrique Salmerón

Notas
Juan Helguera

Memoria /20/
Festival de Guitarra, Paracho, 1998 en conmemoración del 50 aniversario luctuoso de Manuel M. Ponce
Argelia Castillo Cano

Crónica /23/
Historiando a Paracho
Eloy Gómez B.

Arte /24/
Guitarra y poesía
Salvador de Madariaga
Antonio Machado
José Luis Romanillos Vega
Eduardo Langagne

Edición de música inédita para guitarra /26/
Pequeña Suite
Ernesto García de León

Resonancia
número uno agosto 1999

La guitarra en México, una tradición

*Enrique Salmerón**

México, en años recientes, ha tenido un importante y trascendente desarrollo guitarrístico. Esta evolución ha abarcado diferentes ámbitos, tales como la ejecución, la composición, la investigación, la educación y la construcción. Paralelamente, se han venido llevando a cabo festivales y concursos de guitarra nacionales e internacionales. Hoy día, son muchos y variados los apoyos financieros y las políticas institucionales en favor de la guitarra mexicana. Sin embargo, es importante recordar los nombres de aquellos guitarristas que, con su modesto trabajo, aportaron un granito de arena para el desarrollo de la guitarra en México.

Durante el siglo XIX, la guitarra culta en nuestro país no tenía una presencia relevante en la sociedad de la época. Se le consideraba un instrumento popular; no obstante, incursionaba en el género de la ópera, dentro de lo que se llamó la *tonadilla escénica*.[1]

Existen testimonios escritos sobre la labor de guitarristas durante ese siglo, como el interesante comentario publicado por el *Diario de México*, el 8 de noviembre de 1806, acerca de don Luis Medina: "...virtuoso vihuelista que no sólo ejecutaba obras clásicas, también adaptaba para guitarra obras de Haydn y otros grandes maestros".[2] Asimismo, hay bastantes evidencias de aquel entonces que hacen pensar que la guitarra fue en el siglo pasado muy utilizada por gente aficionada, bohemios y ejecutantes de otros instrumentos, además de quienes la cultivaban de manera seria.

Guitarra del Museo del CIDEG. Foto: Luis F. Ceballos.

Se tiene antecedente de que un guitarrista español, Narciso Basols, visitó nuestro país hacia la segunda mitad del siglo XIX, según lo relatado por el Dr. Miguel Galindo en su libro *Historia de la música mexicana:*[3]

> Esta notable Compañía cedió su teatro la noche del 18 de julio al eminente profesor de guitarra D. Narciso Basols, que dio un concierto con éxito sorprendente, tanto más cuanto que estaba actuando la gran compañía. Sin embargo, en esta vez, la petulancia cedió ante el genuino sentimiento nacional, despertado por el clásico instrumento español y mexicano a la vez...[4]

Aparentemente, otro guitarrista español, Antonio Giménez Manjón (1866-1919), realizó una gira por Sudamérica en 1893 y visitó nuestro país en ese tiempo.[5] De esta probable estancia en México, el Mtro. Guillermo Flores Méndez [6] comenta :

> despertó gran admiración y seguramente inspiró a muchos por cultivar la guitarra...[7]

Lo anterior nos ofrece la prueba de que existió en nuestro país un modesto movimiento en torno a la guitarra, integrado no sólo por extranjeros sino también por los propios nacionales, dentro del cual destacaron don Manuel Y. Ferrer (Baja California,1828-San Francisco, E.U.A., 1904),[8] Octaviano Yáñez (Orizaba, Ver., 1878-1918)[9] y su sobrino Eduardo Roldán Yáñez, quienes legaron un número de composiciones originales para guitarra, donde se reflejan varios aspectos de la ejecución de la época.

En el libro *Reseña histórica del teatro en México*, de Enrique Olavarría y Ferreari, se comenta la actuación en 1902 de un guitarrista mexicano: "La *Elegía* para guitarra por el señor José L. del Castillo Velasco sirvió a este distinguido profesor para demostrar sus cualidades de ejecutante, así como su habilidad para dominar el difícil instrumento".[10]

En 1900 llegó a nuestro país, para radicarse aquí definitivamente, don Guillermo Gómez Vernet,[11] quien además de ser uno de los más brillantes guitarristas que vivieron en tierra mexicana, legó una importante obra escrita para guitarra. De su virtuosismo dan fe las grabaciones que hizo en 72 r.p.m., aún existentes. Gómez, ejecutante destacado, fue uno de los primeros maestros del instrumento en México. Entre sus discípulos sobresalieron Juan González Belaunzarán,[12] primer maestro del Conservatorio Nacional de Música, y Francisco Salinas Villalba,[13] pilar de la enseñanza de la guitarra y uno de los más notables ejecutantes de su época.

Cabe resaltar que a raíz de la relación Gómez-Salinas, la guitarra inició una etapa de difusión y empezaron a surgir otros guitarristas nacionales, según lo comenta el Mtro. Flores Méndez:

> ... época hermosa de las enseñanzas y ejemplo de aquel "triunvirato" formado por los maestros Gómez, Salinas y Donadío Sr. [*sic*], surgió una gran cantidad de ejecutantes, algunos de gran mérito, que testifican ampliamente que la guitarra culta en México tiene raíces hondas...[14]

Don Ramón Donadío Sr. fue un guitarrista de grandes dotes musicales y técnicas. Había estudiado con Pascual Roch[15] en la Habana y asimilado una técnica depurada, que pronto transmitió en México a alumnos como Ramón Donadío hijo, y los hermanos Eduardo y Gonzalo López Codina, quienes "...formaron un dúo extraordinario por su calidad artística".[16] A los hermanos López Codina se les señala como autores de obras didácticas[17] y precursores de ejercicios numéricos para la coordinación de ambas manos.[18]

De estos pilares surgieron un sinnúmero de guitarristas: Jesús Silva (recientemente fallecido), Filemón Montaño, Guillermo Flores Méndez, Pedro Castro, Nazario Flores, Ángel Arellano, Manola Alegría, Daniel Gárate y Renán Cárdenas Pinelo, primer graduado del Conservatorio Nacional de Música en 1939 y hermano del conocido cantante y compositor Guty Cárdenas.[19]

Entre los nombres anteriores se distinguen el de Jesús Silva, quien fue uno de los primeros guitarristas mexicanos que realizaron una carrera fuera de México, estableciéndose finalmente en los Estados Unidos, y el de Guillermo Flores Méndez,[20] a quien se le considera decano de la guitarra en México.

Un hecho sobresaliente dentro de la vida guitarrística nacional fue la fundación de la Sociedad de Amigos de la Guitarra, en Pachuca, Hidalgo, dirigida por Pedro Barrera. Entre sus miembros figuraron importantes músicos y guitarristas: Miguel Bernal Jiménez, Guillermo Gómez, Rafael Adame y Ramón Noble, entre otros.[21]

Años más tarde surgió, en la ciudad de México, otra Sociedad de Amigos de la Guitarra, dirigida por Guillermo Flores Méndez.

A finales de la década de los cincuenta, la guitarra experimentó un desarrollo modesto y, en el decenio de los sesenta, ya no se vio un avance claro. No obstante, apareció una generación de ejecutantes y maestros que trataron de dar nuevos bríos a nuestra guitarrística; entre ellos encontramos a Gustavo López "Zepol",[22] quien efectuó una prometedora carrera, grabó y realizó presentaciones en el extranjero. En el campo de la enseñanza y el concertismo, continuó la importante figura de Guillermo Flores Méndez, además de la de Alberto Salas y los hermanos Salcedo (Pedro y Sergio), entre otros; sin embargo, y a pesar del incipiente movimiento, éste no emergió con suficiente fuerza.

Desde 1952, el guitarrista argentino Manuel López Ramos[23] frecuentaba nuestro país, donde se radicó definitivamente en 1957.[24] Artista con una notable carrera concertística, traía consigo una concepción definida de la enseñanza de la guitarra. Fundó su Estudio de Arte Guitarristíco en 1962, que adquirió la reputación de una de las mejores escuelas de guitarra en el mundo. Durante esa época, muchos de los guitarristas formados en México y en otros países asistieron a clases de perfeccionamiento con el maestro López Ramos.

A fines de los años sesentas y en el marco de la escuela de Manuel López Ramos aparecieron figuras relevantes: Mario Beltrán del Río, Enrique Velasco, Jesús Ruiz, Minerva Garibay y Maricarmen Costero. En esos años surgió también la importante figura de Alfonso Moreno, quien obtuvo en 1968 el primer premio del Concurso Internacional de Guitarra de la O.R.T.F., de París, el concurso más trascendente para la guitarra clásica de este siglo. Moreno fue el primer mexicano en ganarlo y, a partir de ese momento, se convirtió en uno de los más destacados representantes de la guitarra de México ante el mundo.

Asimismo, otros nombres empezaron a dar prestigio a la guitarra de México, tales como Enrique Flores, Selvio Carrizosa, Miguel Alcázar, Miguel Villaseñor, José Luis Villagómez y Javier Hinojosa, quien realiza una importante labor musicológica en París.

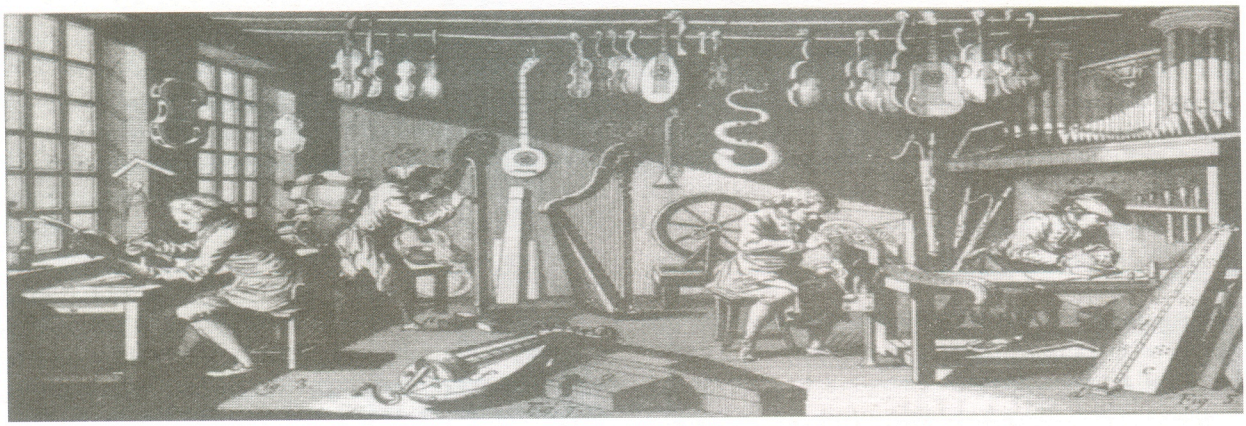
Guitarra del Museo del CIDEG. Foto: Luis F. Ceballos.

Actualmente, México, gracias a su rico pasado guitarrístico, es uno de los países latinoamericanos que en esta materia tiene una fuerte influencia a nivel internacional. Las generaciones formadas por los anteriores maestros y guitarristas integran una rica policromía de corrientes y técnicas, constituyendo a nivel nacional un fuerte movimiento. Dentro de esta pujante generación, que pisa el umbral del siglo XXI, tenemos a varios competidores en importantes concursos internacionales, como el Internacional de Tokio, el Francisco Tárrega y el Alexandria de España, el Internacional Ponce de México, los de Cuba, Puerto Rico y varios más. Al respecto, hay que mencionar a Juan Carlos Laguna, Gonzalo Salazar, Rafael Jiménez, Alfredo Sánchez, Julio César Oliva,[25] Gerardo Tamez,[26] Antonio López, Gerardo Arriaga,[27] Marco Antonio Anguiano, Roberto Limón, Héctor Saavedra, Jaime Márquez, Martín Madrigal, David Mosqueda, Isidoro Ramos, Fabián Hernández, Raúl Olmos, Daniel Escoto, Andrés Liceaga, Gerardo Sixtos, Roberto Aguirre, Manuel Rubio, Ramiro Martínez y muchos más con un importante desempeño guitarrístico. De la última generación sobresalen Arturo Hernández, Mauricio Hernández, Gerardo Acuña y Alfredo Macías.

Asimismo, hay grupos de cámara de guitarra que han destacado: los dúos Garibay-Moreno, Beltrán-Costero, Castañón-Bañuelos y Pavón-Reyes; los tríos Tansman y el Terceto de la ciudad de México; los cuartetos Aranjuez, Manuel M. Ponce, José Pablo Moncayo, el Ensamble Clásico de Guitarras de la UV, el Ensamble Guitarte, el Ensamble de la SEC, la Orquesta de Guitarras de Xalapa, y varios más en distintas partes de la provincia.

Debo agregar que, además del concertismo, se vienen llevando a cabo un sinnúmero de actividades alrededor de las seis cuerdas, como concursos y festivales, los cuales apoyan la difusión de la guitarra en nuestro país. Entre los más relevantes, a causa de su frecuencia, se encuentran el Concurso Nacional de Guitarra de Paracho, Michoacán, y el Concurso Internacional Manuel M. Ponce, que se celebra cada cuatro años en la ciudad de México. Asimismo, en Morelia, Puebla, Guanajuato, Distrito Federal, Torreón, Xalapa y Taxco se han realizado concursos de guitarra en diferentes fechas. En relación con los festivales, hay que mencionar los internacionales de Cuernavaca, Morelia, Tijuana y el Ponce; así como los nacionales de Paracho, "Guitarra en el mundo" de Radio UNAM, el ciclo " La guitarra hoy" de Bellas Artes, el "Foro del guitarrista" en Monterrey, Guanajuato, Saltillo, Xalapa y Acapulco, el Circuito de Querétaro, y la "Fiesta de la guitarra" de Tamaulipas.

Lo anterior es sólo una aproximación a alrededor de 150 años de la guitarra en México, considerando únicamente lo relativo a los guitarristas ejecutantes. Falta señalar la importantísima obra de los compositores que, desde Manuel M. Ponce, han forjado un perfil policultural de la guitarra que se escribe, toca y canta en nuestro país.



Las próximas generaciones, que cuentan con un pasado y un presente guitarrísticos, tienen la responsabilidad del futuro de la guitarra. Habiendo llegado de España a México hacé más de 500 años, la guitarra tiene ahora una identidad propia: se trata del instrumento mexicano por excelencia, que de igual manera aparece en el mariachi y el trío o para interpretar las nuevas corrientes musicales; en todo ello debe figurar esta tradición mexicana como sello perdurable para el siglo XXI.

*Guitarrista. Ex director de la Escuela de Música de la Universidad Veracruzana y actual director de Difusión Cultural de dicha universidad. Ganador del Concurso Nacional de Guitarra de Paracho. Investigador de la guitarra mexicana.

1 *Enciclopedia de México*, vol. 7, pág. 3756. La guitarra era utilizada para acompañar la "tonadilla escénica"(*sic*), que consistía en ejecutar, a solo o con voz, coplas, sones, sonecitos y canciones, durante los intermedios de las óperas.

2 *Loc. cit.*

3 Galindo, Miguel, *Historia de la música mexicana*, pág. 580.

4 Se refiere a la compañía de ópera de Maretzek, compañía italiana que venía realizando una gira por el país y que, en 1852, se presentó en el Salón de la Lonja (*sic*).

5 Durante esta gira se estableció en Buenos Aires, Argentina, y fue uno de los fundadores del conservatorio bonarense. En 1912-1913 efectuó una serie de conciertos por Europa; luego, regresó a Argentina, donde murió.
6 Guillermo Flores Méndez, decano de la guitarra en México, tiene amplios conocimientos sobre la historia de la guitarra mexicana.
7 Flores Méndez, G. "Francisco Tárrega", *Guitarra de México*, año 1, núm. 2, 1986, pág. 38.
8 La investigación sobre la vida y obra de Manuel Y. Ferrer está a cargo del Mtro. José Alberto Ubach, quien menciona que Ferrer fue uno de los más notables guitarristas de la segunda mitad del siglo XIX. Emigró a los E.U.A., donde publicó una colección de piezas para guitarra recientemente descubierta.
9 Este guitarrista fue reconocido como uno de los más destacados de su generación; realizó importantes giras de concierto por México, E.U.A. y otros países. Murió prematuramente en la ciudad de México y en la más extrema pobreza.
10 Olavarría y Ferreari, Enrique de, *Reseña del teatro en México*, vol. IV, pág. 2417.
11 Gómez Vernet nació en 1888, en Málaga, España, y murió en 1953, en el Distrito Federal, México. Escribió más de 20 obras originales y una serie de métodos para el instrumento, entre ellos uno para la "guitarra séptima mexicana".
12 Según las fuentes disponibles, fue maestro del Conservatorio entre 1924 y 1933.
13 Nació en Chignahuapan, Puebla, en 1892, y murió en la ciudad de México, en 1979. Ocupó la plaza de maestro de guitarra en el Conservatorio Nacional de 1935 a 1951. Fungieron como jurados del concurso de oposición los maestros Estanislao Mejía, Rafael J. Tello y Manuel M. Ponce.
14 Flores Méndez, G., *op.cit.*, pág. 40.
15 Pascual Roch fue alumno de Francisco Tárrega y autor de un método de guitarra compuesto de varios volúmenes.
16 Flores Méndez, G., *op. cit.*, pág 4.
17 Helguera, J., "75 años de guitarra en México", *Revista de Revistas*.
18 Navarrete, A., *La guitarra de México*, pág. 6. Además, apunta que los ejercicios de los hermanos Codina "...sirvieron de ejemplo para la obra similar López Ramos". Juicio muy aventurado, porque no consigna fuentes de investigación o bibliografía que permitan fundamentar su señalamiento.
19 Helguera , J., *Guitarra de México*, núm 1, 1986, pág. 7. Su título lleva la fecha siguiente: 6 de noviembre de 1939. Sobre él, Manuel M. Ponce dijo: "...puedo augurarle un triunfo definitivo aun más allá de nuestras fronteras...". Infortunadamente, una grave enfermedad acabó con su vida artística. Su último recital lo ofreció en la sala mayor del Palacio de Bellas Artes, el 19 de diciembre de 1941.
20 Guillermo Flores Méndez, guitarrista y compositor, nació en Zacatlán, Puebla, en 1920. Llevó a cabo una importante labor docente en favor de la guitarra.
21 *Enciclopedia de México*, vol. 7, pág. 3758.
22 Gustavo López utilizó el nombre artístico de "Zepol", que es una inversión de López.
23 Él había sido alumno de Miguel Michelone y éste, a su vez, de Julio S. Sagreras, creador de una serie didáctica importante para su época. López Ramos basó su escuela en la tradición de Tárrega y en la percepción estética de Andrés Segovia.
24 Helguera, J., "75 años de guitarra en México", *Revista de Revistas*. Juan Helguera registra como fecha de residencia el año de 1952; el propio maestro López Ramos me dio como fecha el año de 1957.
25 Julio César Oliva es, además, un destacado compositor para guitarra; su producción incluye solos y música de cámara.
26 Gerardo Tamez es también compositor para guitarra. Su obra abarca solos, música de cámara y un concierto para guitarra y orquesta.
27 Gerardo Arriaga ha realizado una importante labor musicológica en España, donde radica desde hace varios años.

Bajo el embrujo de las 6 cuerdas

Fabricantes de guitarras por tres generaciones, en Paracho, la cuna de la guitarra con toda una herencia española. Actualmente exportadas a más de 5 países, hechas a mano, con maderas mexicanas apreciadas por el mundo.

GUITARRA ESPAÑOLA

Prolong. 20 de Nov. # 1513, Paracho, Mich., México.
Tel: (452) 510-30 Fax: (452) 501-52
E-mail: **guitespa@suncomp.compusep.com**
Home Page: http://www.indexgdl.com/guitarespanola

Es fácil sentirse embriagado por la magia de una española en tus manos